LA ARMONIA EN EL COLOR

NUEVAS TENDENCIAS

LA ARMONIA EN EL COLOR

NUEVAS TENDENCIAS

GUIA PARA LA COMBINACION CREATIVA DE COLORES

La armonía en el color - Nuevas tendencias Guía para la combinación creativa de colores

Título original Color Harmony 2

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse o transmitirse de ninguna forma sin previa autorización de las editoriales.

Versión castellana de

Composición y armado de originales para esta edición de Rosario Salinas

Primera edición mexicana 1994

Este libro fue procesado en FinalCopy con retícula de 175 líneas, a 3386 dpi en película anitec HNF. La tolerancia de la retícula se mantuvo en ± 1%, medida con un densiónmerto de transmisión X-Rira 341 y un densiónmerto de reflexión de color X-Rire 418. Las pruebas de color de las películas positivas de las separaciones de proceso fueron hechas con material para pruebas de Hoechst Pressmatch Dry.

LA ARMONIA EN EL COLOR

NUEVAS TENDENCIAS

GUIA PARA LA COMBINACION CREATIVA DE COLORES

AGRADECIMIENTO

Rockport Publishers quiere expresar su agradecimiento a Kristopher Hill y al equipo de FinalCopy de Newburyport, de Massachusetts, por su destreza, paciencia y esfuerzo para hacer realidad este libro dedicado al color; y también a Margaux King, por su diligente investigación fotográfica.

SOBRE EL AUTOR

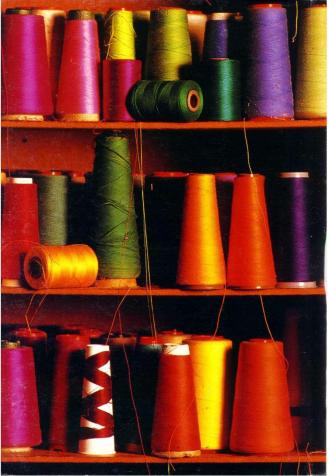
Bride M. Whelan, instructora en la Parsons School of Design de Nueva York, dicta cursos básicos y avanzados sobre teoria del color. Durante muchos años enseñó diseño gráfico en el Paier College of Art de New Haven, Connecticut, y disertó sobre una gran variedad de temas vinculados al diseño.

La señorita Whelan ha obtenido el grado B.A. del Mount Mary College y el grado M.A. de la Universidad de Chicago, ha sido becaria Fullbright, combinó estudios en la Universidad de Londres con una beca de profesorado en la Isle of Man, en el Reino Unido, y también ha estudiado en el Trinity College, de Dublín.

La señorita Whelan es actualmente directora ejecutiva de la Society of Publication Designer, de Nueva York, la primera organización profesional para diseñadores y directores de la industria editorial

Indice

_	-	50 C
7	■ Introducción	50 Suaves
8	■ El círculo cromático	54 Acogedores
9	■ Cómo usar el color	58 Movilizantes
10	■ Carta de colores	62 Elegantes
12	■ El método	66 Orientadores
13	 Aspectos del color 	70 Lozanos
	14 Ardientes	74 Tradicionales
	15 Fríos	78 Refrescantes
	16 Cálidos	82 Tropicales
	17 Frescos	86 Clásicos
	18 Claros	90 Confiables
	19 Oscuros	94 Tranquilos
	20 Pálidos	98 Regios
	21 Brillantes	102 Majestuosos
22	■ Esquemas básicos	106 Nostálgicos
	26 Poderosos	110 Enérgicos
	30 Ricos	114 Amortiguados
	34 Románticos	118 Profesionales
	38 Vitales	123 Tendencias del color
	42 Terrosos	132 ■ Carta de conversión
	46 Amistosos	133 ■ Muestras de colores

El color afecta nuestra vida. Es físico: lo vemos. El color comunica: recibimos información del lenguaje del color. Es emocional: despierta nuestros sentimientos.

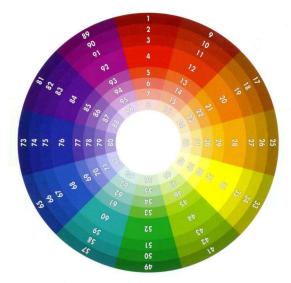
Se pueden comunicar las ideas por medio del color sin el uso del lenguaje oral o escrito, y la respuesta emocional a los colores individuales, solos o combinados es, con frecuencia, predecible. Por ejemplo, una prestigiosa firma de abogados les envía un mensaje de confianza a los clientes potenciales al usar colores ricos y profundos en la decoración de su bufete o en su papelería comercial. A la inversa, la utilización de narania o rojo brillante daría a los pacientes, en la sala de espera de un dentista, un mensaje tensionante, en lugar del sentimiento de calma que es de suponer que éste desea transmitirles.

Los colores despiertan respuestas emocionales específicas. Por ejemplo, el rojo puede ser poderoso, excitante, apasionado, y atrevido.

Dentro de cada color, innumerables valores, tintes y matices, generan una gama de respuestas aun más variada. El rojo va del rosado romántico más pálido, al profundo y sofisticado borgoña. Crear poderosas combinaciones de colores a partir de numerosos tonos, tintes y matices es el objetivo final de quienes trabajan con colores.

Para formular con precisión el lenguaje del color, es preciso comprender primero la armonía del color. Esto significa saber qué colores usar y en qué orden y proporciones, para poder crear el estado de ánimo deseado, comunicar una idea o producir una reacción.

La armonía en el color - Nuevas tendencias es la guía perfecta para los diseñadores gráficos, decoradores de interiores, arquitectos, vendedores, artistas y artesanos, en realidad, para cualquiera que desee comprender el lenguaje del color. Es una herramienta de trabajo para cualquiera: el diseñador de modas que debe afrontar la toma de decisiones acerca del color de una nueva línea para el otoño, el decorador de interiores que trabaja para definir la atmósfera que identifica a una gran empresa o la joven mamá que elige hilados para el nuevo suéter de su hijito. Este libro fija pautas acerca de cómo crear combinaciones de colores efectivas. Explora los sentimientos y los estados de ánimo con una amplia variedad de colores y sus posibles combinaciones, con 106 selecciones de color y 1.400 esquemas y combinaciones de colores basadas en mensajes emocionales específicos. Un círculo cromático de doce segmentos proporciona un punto de partida útil para determinar soluciones de color específicas. Aunque los esquemas básicos y los colores que los acompañan brindan una gama infinita de sugerencias, sólo el ojo humano puede evaluar el resultado artístico final.

El círculo cromático

Los doce segmentos del círculo cromático incluyen tonos primarios, secundarios y terciarios, y sus tintes y matices específicos. Con el rojo arriba, la rueda de colores identifica los tres tonos primarios del rojo, el amarillo, y el azul. Estos tres colores primarios forman un triángulo equilátero dentro del círculo. Los tres tonos secundarios del naranja, el violeta y el verde están ubicados entre los tonos primarios y forman otro triángulo. El naranja rojizo, el naranja amarillento, el verde amarillento, el verde azulado, el violeta azulado y el violeta rojizo son los seis tonos terciarios. Estos resultan de la combinación de un tono primario y uno secundario.

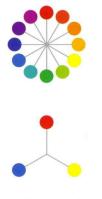
Construido en una progresión ordenada, el círculo cromático permite que el usuario visualice la secuencia de equilibrio y armonía en el color.

Cómo usar el color

Trabajar con colores para obtener los resultados esperados puede ser un desafío, pero también puede ser divertido. Un esquema de color efectivo puede hacer que una habitación se sienta como cálida y acogedora, un diseño gráfico sea capaz de atraer la atención, o un afiche ayude a evocar los días pasados. Antes de aprender qué colores usar para obtener los mejores resultados, se deben comprender primero algunos términos básicos del color.

Cada tono primario, secundario o terciario está a un nivel de *saturación* total, o de brillo, lo que significa que no se le ha agregado negro, blanco ni

gris. El color se describe en términos de valor, que es la claridad u oscuridad de un color, o la cantidad relativa de blanco o negro en un tono. Si el blanco es agregado como incremento a cualquiera de los doce colores, obtendremos valores más claros del tono, llamados tintes. Por ejemplo, el rosa es un tinte del color rojo primario. El incremento de negro o gris en un tono da por resultado valores más oscuros del tono. conocidos como matices. Un matiz del rojo es el borgoña o rojo oscuro. La carta de colores desplegada en las páginas siguientes muestra estos matices v tintes.

PRIMARIOS

Carta de colores -

	No.				
1	9	17	25	33	41
			\$15.00 T		
2	10	18	26	34	42
3	- 11	19	27	35	43
4	12	20	28	36	44
					Mary.
5	13	21	29	37	45
6	14	22	30	38	46
7	15	23	31	39	47
8	16	24	32	40	48
	97	98	99	100	101

La carta de colores es el círculo cromático desplegado. Las filas por arriba y por abajo del tono central totalmente saturado representan los matices y tintes de cada color. Cada tono, matiz y tinte que aparece en la carta está numerado del 1 al 96 para facilitar su uso. Los números del 97 al

106 representan la escala de valores del gris más claro al negro. Estos números se corresponden con los colores usados en combinaciones a lo largo de todo el libro, y ofrecen una amplia selección de posibilidades de color equilibradas y

al 96 para facili	itar su uso. Los nún	ieros del 97 al	efectivas, dentro	de cada sección es	eplicativa.
49	57	65	73	81	89
50	58	66	74	82	90
51	59	67	75	83	91
52	60	68	76	84	92
53	61	69	77	85	93
54	62	70	78	86	94
55	63	71	79	87	95
56	64	72	80	88	96
102	103	104	105	106	

El método

La armonía en el color - Nuevas tendencias está dividido en secciones para mostrar aspectos del color y combinaciones de colores que explican en forma visual el efecto que el color tiene en nuestras vidas. La carta de conversión de colores y el círculo cromático de las páginas 8-11, y las cartas de

colores de las páginas 8-11, son un sistema unificado para desarrollar posibilidades originales de color. Este libro explora la terminología, los aspectos, los esquemas y las combinaciones del color. Sirve de guía práctica para obtener resultados exactos y conducentes al diseñar con color.

Defina claramente los resultados que desea obtener por medio del color.

PASO 1

Elija un color principal que refleje las necesidades del provecto.

PASO 2

3

Elija un esquema de color basado en la elección del tono central.

PASO 3

4

Perfeccione las selecciones de color disponibles en términos del proyecto concreto o de la sensibilidad individual.

PASO 4

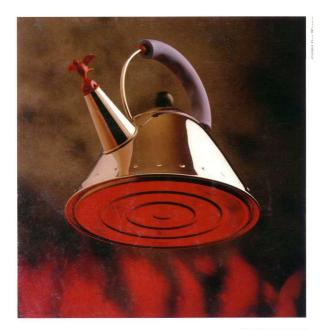

Aspectos del color

Los aspectos, o cualidades del color, se refieren a los colores y las combinaciones de colores que despiertan ciertas respuestas emocionales. Usamos muchas palabras para describir las propiedades de los colores individuales y para compararlos y contrastarlos, pero la distinción básica es claro y oscuro. Sin luz solar o artificial no hay color. Dependemos de la luz para el color, que utilizamos en innumerables combinaciones para expresar nuestras ideas y emociones.

Los siguientes aspectos del color contienen combinaciones de color que existen en armonía mutua y están en un equilibrio espectral. El equilibrio espectral ocurre dentro del ojo cuando miles de ondas de energía electromagnética de diferentes longitudes rebotan de (o son absorbidas por) los componentes químicos de cualquier objeto. Las ondas de luz reflejan el rojo, el amarillo y el azul y las varas y conos de la retina del ojo mezclan y seleccionan simultáneamente estos colores reflejados en miles de tintes y matices, que producen infinitas posibilidades y permiten una utilización específica del color.

El color es a la vez simple y complejo. Significa cosas distintas para distintas personas en culturas diferentes. Ningún color es visto del mismo modo por dos personas. El color es personal y universal, y envía mensajes de inagotable variedad.

Ardientes

El ardiente remite al rojo de máxima saturación en el círculo cromático; es el rojo en su estado más intenso.

Los colores ardientes se proyectan hacia afuera y atraen la atención. Por esta razón, a menudo se usa el rojo en los letreros y el diseño gráfico. Los colores ardientes son fuertes y agresivos, y parecen vibrar dentro de su espacio propio. El poder de los colores ardientes afecta a la gente de muchas maneras, tales como el aumento de la presión sanguínea y la estimulación del sistema nervioso.

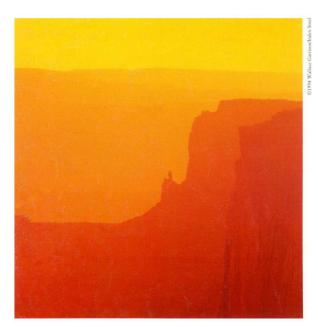

Fríos

El Frío remite al azul de máxima saturación. En su estado más brillante es dominante y fuerte.

Los colores fríos nos recuerdan el hielo y la nieve. Los sentimientos generados por los colores fríos —azul, verde y verde azulado— son opuestos a los generados por los colores ardientes; el azul frío aminora el metabolismo y aumenta nuestra sensación de calma.

Cuando se los coloca el uno junto al otro, los colores fríos y los ardientes vibran, como el fuego y el hielo.

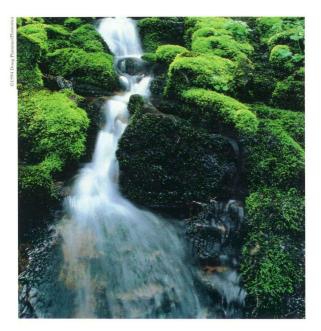

Cálidos

Todos los tonos que contienen rojo son cálidos. Es el agregado de amarillo al rojo lo que vuelve a los colores cálidos diferentes de los ardientes. Los colores cálidos, tales como el naranja rojizo, el naranja y el naranja amarillento, contienen una mezcla de rojo y amarillo en su composición, y abarcan una parte más grande del espectro emocional.

Los colores cálidos son confortables, espontáneos y acogedores. Como un atardecer de Arizona, la calidez de estos tonos se irradia hacia afuera y rodea todo lo que está a su alcance.

Frescos

Los colores frescos se basan en el azul. Difieren de los colores fríos debido al agregado de amarillo en su composición, lo que crea el verde amarillento, el verde y el verde azulado. Los colores frescos, tales como el azul turquesa y el verdoso, se ven en la na-

turaleza. Como la vegetación primaveral, nos hacen sentir renovados. Calmos y tranquilos, estos tonos brindan una sensación de profundidad, así como de sosiego. Los colores frescos son como una zambullida en una piscina tropical y refrescante.

Claros

Los colores claros son los pasteles más pálidos. Toman su claridad de una ausencia de color visible en su composición, y son casi transparentes. Cuando la claridad aumenta, las variaciones entre los distintos tonos disminuyen.

Los colores claros descubren los alrededores y sugieren liviandad, descanso, y fluidez. Se parecen a las cortinas transparentes de una ventana, y envían un mensaje de distensión.

Oscuros

- M

Los colores oscuros son tonos que contienen negro en su composición. Encierran el espacio y lo hacen parecer más pequeño. Los colores oscuros son concentrados y serios en su efecto. En cuanto a las estaciones, sugieren el otoño y el invierno. Combinar juntos los claros y los oscuros es una manera común y dramática de representar los opuestos de la naturaleza, tales como el día y la noche.

Pálidos

Los colores pálidos son los pasteles más suaves. Contienen por lo menos el 65 por ciento de blanco en su composición, y tienen un tono disminuido al que nos referimos con frecuencia como suave o romántico.

Los colores pálidos, como el mar-

fil, el celeste y el rosa, sugieren suavidad. Se pueden ver en las nubes en una luz suave y temprana, o en los colores lavanda de una mañana brumosa. Al ser colores tranquilizantes, los tonos pálidos se utilizan a menudo en los espacios interiores.

Brillantes

La cantidad de color puro que hay en un tono determina su brillo. La claridad de los colores brillantes se logra por la omisión del gris o el negro. Los azules, rojos, amarillos y naranjas son colores de brillo pleno.

Los colores brillantes son vívidos y

atraen la atención. Un ómnibus escolar amarillo, un racimo de globos de colores, el rojo de la nariz de un payaso, nunca pasan inadvertidos. Estimulantes y alegres, los colores brillantes son perfetos para ser utilizados en envases, moda y publicidad.

Esquemas básicos

Ningún color está solo. En realidad, el efecto de un color lo determinan muchos factores: la luz que se refleja de él, los colores que lo rodean, o la perspectiva de la persona que mira el color.

Hay diez esquemas básicos de color. Se los llama acromáticos, análogos, de choque, complementarios, monocromáticos, neutrales y complementarios divididos, así como esquemas primarios, secundarios y terciarios.

ESQUEMA ACROMATICO

Sin color, utiliza sólo el negro, el blanco y los grises.

ESQUEMA ANALOGO

Utiliza cualquiera de los tres tonos consecutivos o cualquiera de sus tintes y matices del círculo cromático

ESQUEMA DE CHOQUE

Combina un color con el tono que está a la derecha o a la izquierda de su con plemento en el círculo cromático.

ESQUEMA COMPLEMENTARIO

Usa los opuestos directos del círculo cromático.

ESQUEMA MONOCROMATICO

Utiliza un tono en combinación con cualquiera de sus tintes y matices o con todos.

ESQUEMA NEUTRAL

Utiliza un tono que se ha disminuido o neutralizado con el agregado de su complemento o del negro.

DIVIDIOConsta de un tono y los dos tonos a ambos lados de su complemento.

ESQUEMA PRIMARIO

Una combinación de los tonos puros del rojo, el amarillo y el azul.

©1994 Don Wagner

ESQUEMA SECUNDARIO

Una combinación de los tonos secundarios del verde, el violeta y el naranja.

ESQUEMA DE TRIADA TERCIARIO

Una tríada terciaria es una de dos combinaciones: naranja rojizo, verde amarillento, y violeta azulado, o verde azulado, naranja amarillento y violeta rojizo; todos los cuales son equidistantes uno del otro en el círculo cromático,

COMBINACIONES DE COLOR PARA LOGRAR EFECTOS CREATIVOS

Los esquemas y combinaciones de colores de las páginas siguientes ilustran más de 1.400 posibilidades de color. Creativas soluciones de color se presentan con variaciones prácticas y

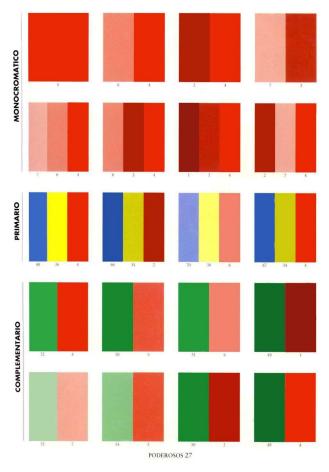
emocionales, que brindan una amplia gama de usos del color en todas las áreas de las bellas artes, las artes gráficas y las aplicadas.

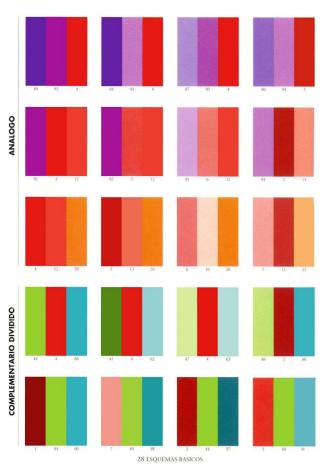

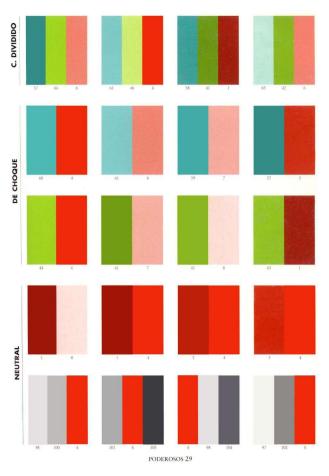
Poderosos

Las combinaciones más poderosas, llenas de excitación y control, se asocian siempre con el color rojo. Cualquiera sea el color con el que se lo combine, el rojo nunca puede ser ignorado. Es el color "poder" fundamental, vigoroso, audaz, y extremo. Las combinaciones poderosas de colores son los símbolos de nuestras emociones más fuertes, el amor y el odio. Representan el exceso emocional.

En publicidad y en las exposiciones, las combinaciones poderosas de colores se usan para transmitir un mensaje fuerte de vitalidad y conciencia. Siempre atraen la atención.

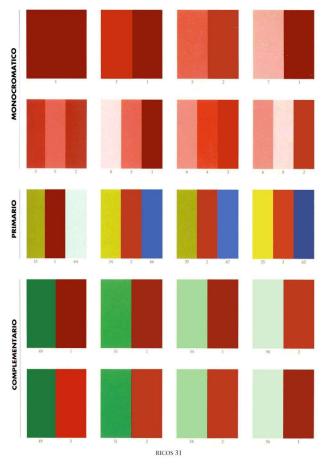

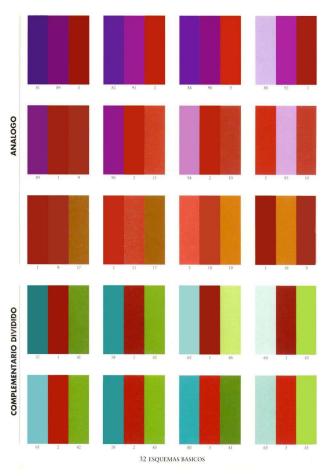

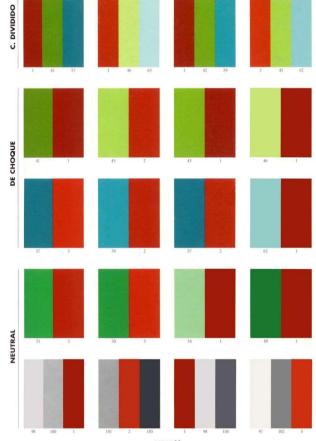

Ricos

La riqueza de un color se puede crear combinando un tono poderoso con su complemento oscurecido. Por ejemplo, el borgoña profundo resulta de agregarle negro al rojo, y como un buen vino añejo de un viñedo francés, significa riqueza. El borgoña y el verde bosque profundo, usados junto con el oro, sugieren opulencia. Estos colores oscuros y suntuosos —usados en texturas tan diferentes como el cuero y la tafeta—crean un efecto dramático, inolvidable. Siempre revelarán un sentido de riqueza y jerarquia.

RICOS 33

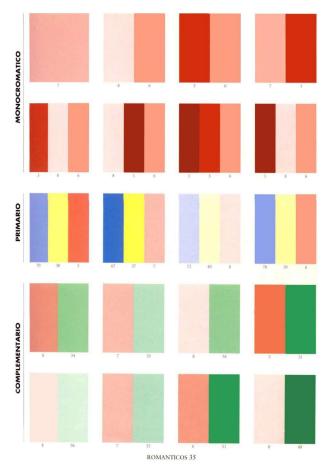

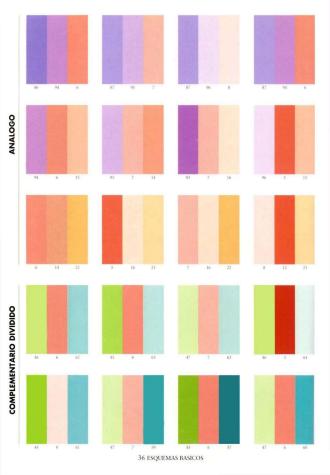
Románticos

El rosa sugiere el romance. El rosa es el blanco agregado al rojo en cantidades variables, y es el valor aclarado del rojo. Como el rojo, el rosa despierta interés y excitación, pero de un modo más suave y más tranquilo.

Un esquema romántico de color

que utiliza tintes pasteles de rosa, lavanda y durazno, se verá como suave y tierno. Combinado con otros pasteles brillantes, el rosa evoca recuerdos de ensoñadores días del estío y ramos llenos de delicadas flores veraniegas.

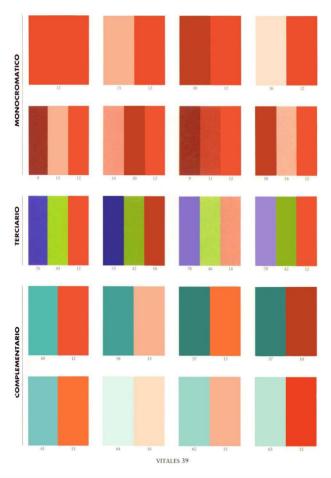

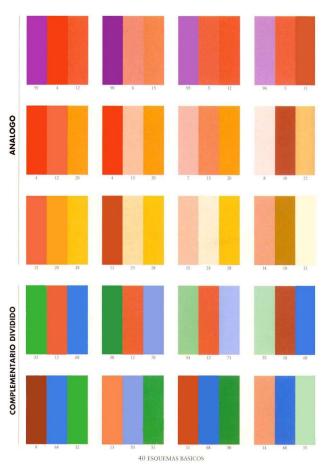

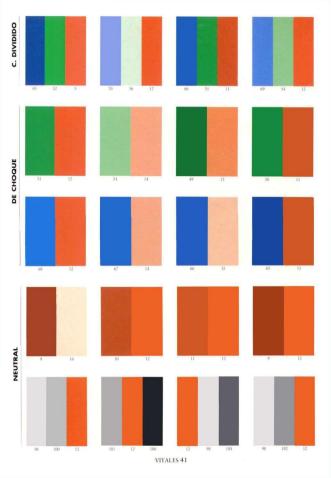
Vitales

Un soplo de vitalidad y entusiasmo se introduce en los diseños y en la gráfica mediante el uso del tono más comúnmente conocido como bermellón, o cualquiera de sus muchos tintes y matices. Con el uso de combinaciones de color con este tono naranja rojizo en el centro, se puede crear fácilmente una sensación de vigor y calidez. Estas

combinaciones son juveniles y juguetonas, y se ven a menudo en avisos que exhiben tonificantes estilos de vida y personalidades vigorosas. La combinación del naranja rojizo acompañado por su complemento, el turquesa, es activa, fácil de aceptar, y es muy efectiva cuando se la usa en telas, publicidad y envases.

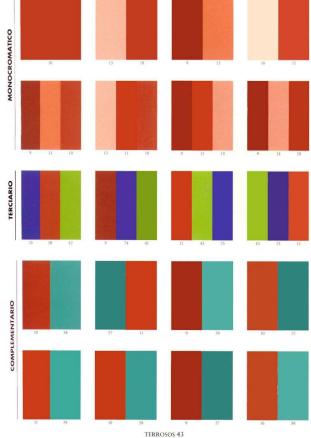

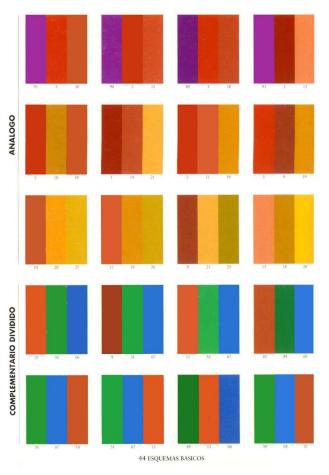

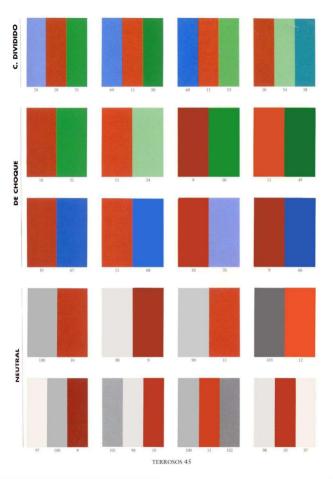
Terrosos

Ricas, cálidas, y llenas de vitalidad, las combinaciones terrosas de color utilizan con frecuencia el naranja rojizo oscuro y vivaz, llamado terracota. El terracota sugiere una calidez sutil, como la del cobre pulido. Cuando se lo usa con el blanco, proyecta una combinación natural y brillante.

Los tonos terrosos reflejan la juventud amante de la diversión, y traen a la mente una manera despreocupada de vivir. Como parte de un esquema análogo, estos tonos cálidos y terrosos generan combinaciones excitantes, tales como las que se ven en las decoraciones del Oeste norteamericano.

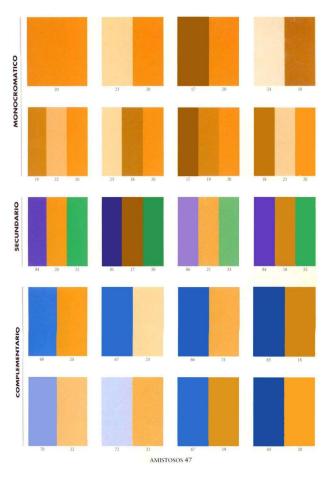

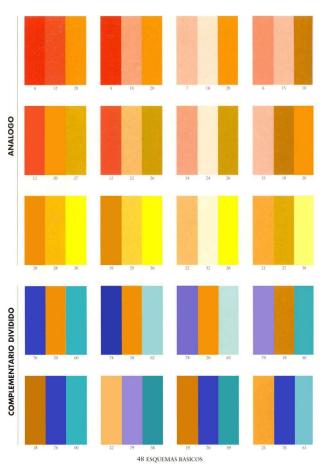
Amistosos

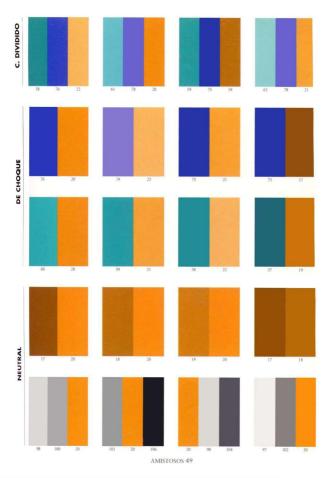
Los esquemas de color que transmiten cordialidad incluyen a menudo el naranja. Abiertas y fáciles, estas combinaciones tienen todos los elementos de la energía y el movimiento. Crean orden e igualdad, sin la sensación de poder o control.

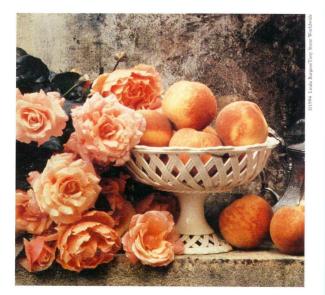
El naranja, junto con sus vecinos del círculo cromático, se utiliza con

frecuencia en los restoranes de comidas rápidas, porque proyecta un mensaje invitante de buena comida a un precio amigable. Debido a que es energético y brillante, el naranja es el color internacional de la seguridad en zonas de peligro. Las balsas guardavidas y los salvavidas naranjas se ven con facilidad en los mares azules o grises.

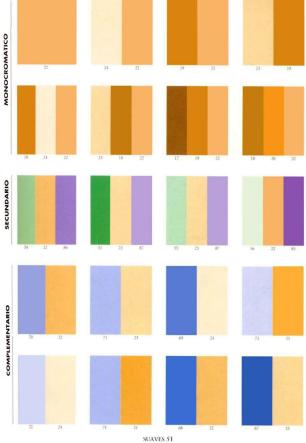

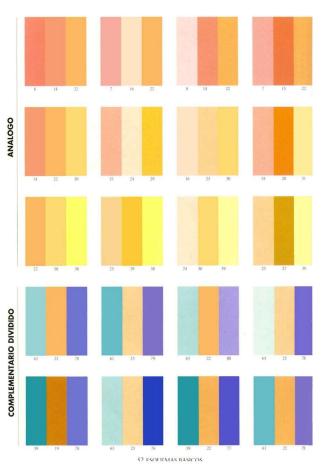
Suaves

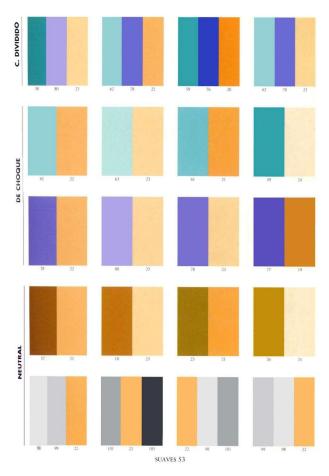
Los tintes de valores aclarados sin altos contrastes, son los más cómodos de usar cuando se crean combinaciones de colores suaves. El durazno, como parte de una paleta apagada, es delicioso y atractivo en su mensaje de color, y viable en cualquier medio, desde los restoranes a las exhibiciones de las tiendas o la moda. Cuando se lo com-

bina con tintes de violeta y verde se vuelve parte de un esquema de color secundario, amortiguado pero mágico.

Estos colores suaves y tranquilizantes son ideales con frecuencia para la decoración hogareña. Las combinaciones son alegres y comunicativas, a la vez que calmas y acogedoras.

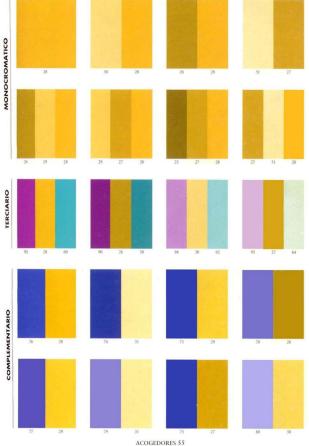

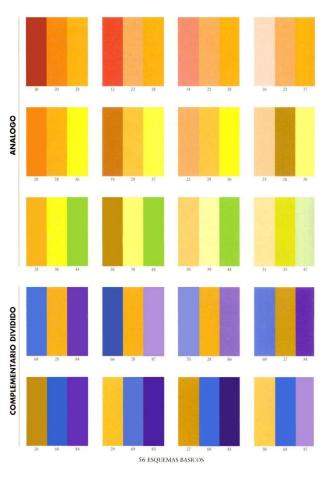

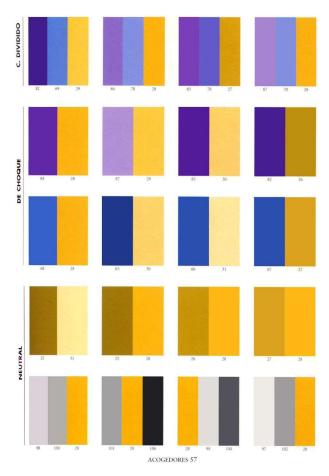
Acogedores

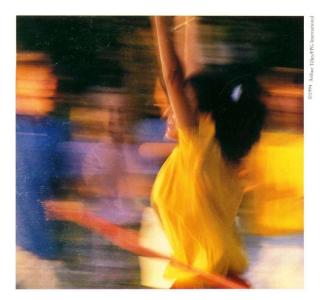
Las combinaciones de colores que utilizan el naranja amarillento o el ámbar, son las más acogedoras. El amarillo combinado con una pequeña cantidad de rojo crea estos tonos radiantes, que son universalmente atractivos. En toda su fuerza, el naranja amarillento o el ámbar se pueden comparar con el oro o el azafrán, la especia

preciosa. Un esquema monocromático de color azafrán usado con el blanco, tiene belleza clásica y es muy acogedor. Las combinaciones hechas con ámbar pálido son cálidas y simpáticas. Este tono se puede utilizar en una variedad de aplicaciones que requieren tintes cremosos, para expresar ambientes festivos y cordiales.

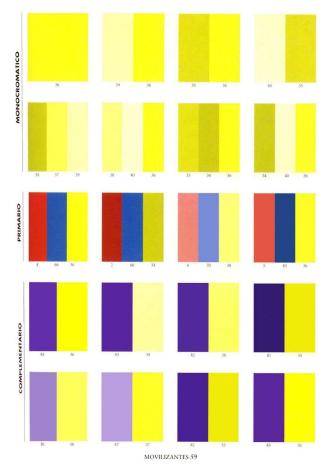

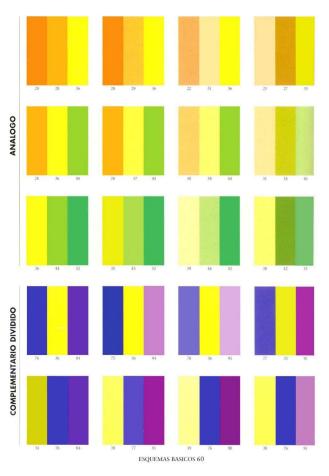
Movilizantes

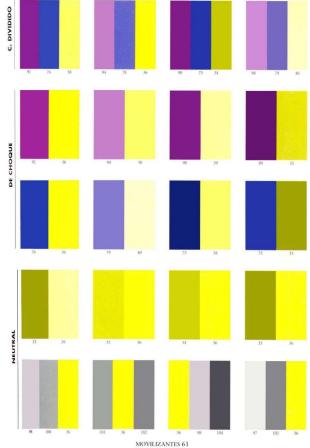
Las combinaciones de colores más brillantes son las que tienen amarillo primario en el centro. El amarillo expresa el sol dador de vida, la actividad y el movimiento constante. Cuando se le agrega blanco al amarillo, su calidad luminosa aumenta y el efecto general es el de un brillo extraordinario.

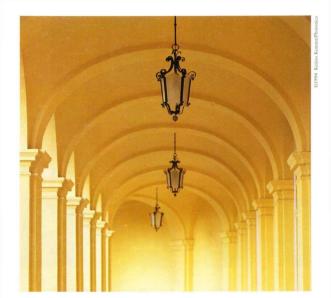
Los esquemas de color de alto con-

traste, tales como el amarillo con su complemento violeta, significan actividad y movimiento. Estas paletas generan movimiento, especialmente dentro de un espacio redondo. Es casi imposible sentirse abatido cuando se está rodeado por una combinación que utiliza el amarillo, o cualquiera de sus tintes.

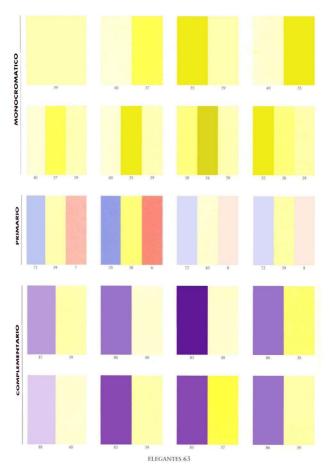

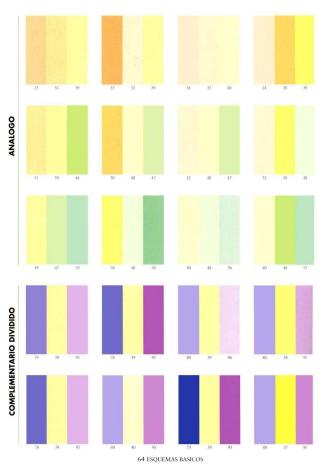

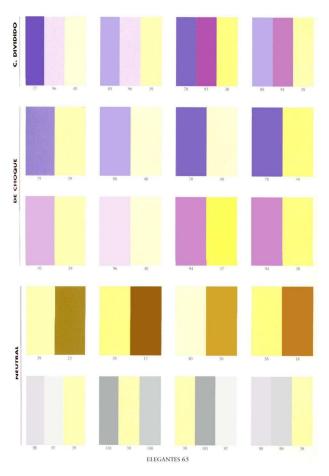

Elegantes

Las combinaciones elegantes de color utilizan únicamente los tintes más pálidos. Por ejemplo, un susurro de amarillo combinado con blanco da un crema pastel, que se puede usar para crear una versión más cálida de una habitación totalmente blanca. La presencia de la luz natural produce sombras sutiles y realza los detalles arquitectónicos, lo que ayuda a ambientar un entorno elegante. Las paletas que combinan tonos similares al color de las cáscaras de huevo y de la lencería, son compatibles con la mayoría de los demás tonos, y ofrecen una alternativa viable para los esquemas de blanco acromático o incoloros. En la moda, las elegantes telas de hilo, seda, lana y terciopelo en tonos cremosos, dan la impresión de holgura y opulencia, al crear una apariencia de sobrentendida clasicidad

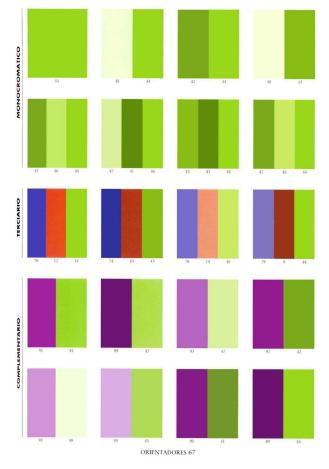

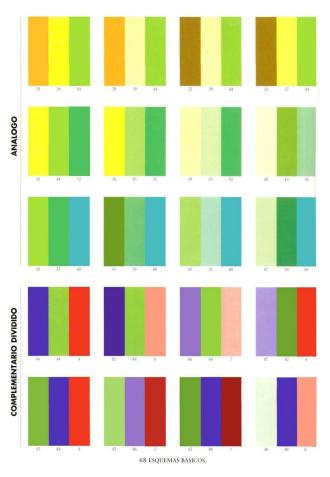

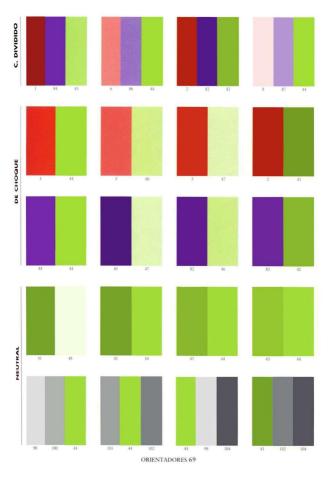

Orientadores

Lo que está de moda hoy puede estar fuera de moda mañana. Los esquemas de color en boga pueden ser agradablemente chocantes, en combinación con otros colores. El verde pálido (chartreuse) es un ejemplo excelente de un color acentuado que se usa en los objetos juveniles y excéntricos. Este tono brillante forma parte de innumerables combinaciones de color utilizadas en la moda, desde las zapatillas de basket hasta los suéters. Una combinación de un contraste exquisito es el verde amarillento o el chartreuse, unido a su complemento perfecto, el magenta.

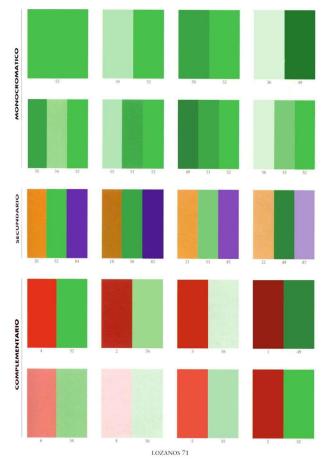

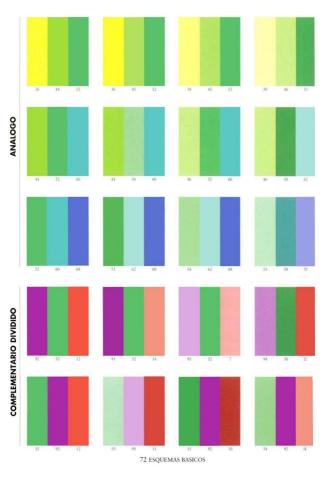

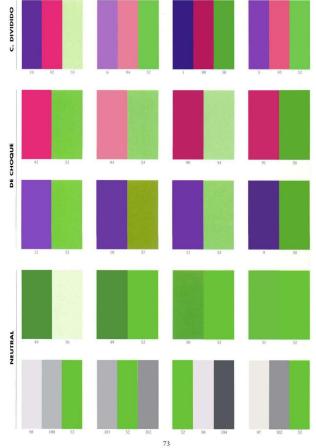
Lozanos

Con cantidades iguales de azul y amarillo, el verde sugiere salud y prosperidad. Si bien débil en sus tintes más suaves, el verde, un tono retraído, sólo necesita ser combinado con pequeñas cantidades de su fuerte complemento, el rojo, para aumentar su vitalidad. El

uso de colores análogos del verde en el círculo cromático, creará fuertes combinaciones de colores, que se parecen a los intensos ambientes al aire libre. Como el pasto recién cortado en un día claro, el celeste y el verde, juntos, siempre lucen frescos y naturales.

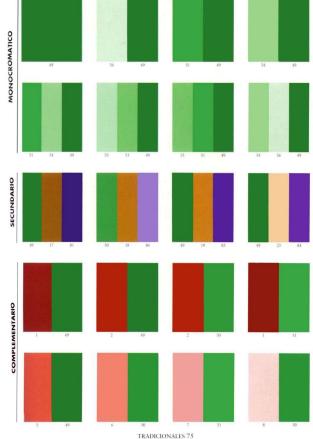

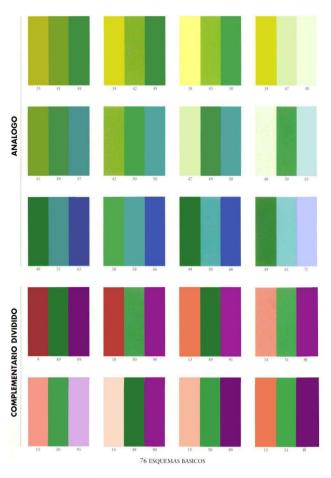

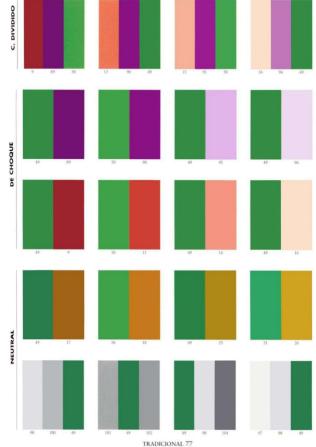
Tradicionales

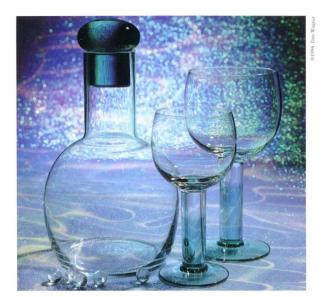
Las combinaciones tradicionales de color están copiadas, a menudo, de las que tienen significación histórica. Los colores conservadores del azul, el borgoña, el tostado y el verde, en sus tonos agrisados o profundizados, expresantemas tradicionales. Por ejemplo el verde, tanto en su tono pleno como en

los matices agrisados, siempre significa posesión. El verde cazador combinado con el dorado profundo o el borgoña, o en combinación con el negro, sugiere riqueza y estabilidad. El verde cazador se ve con frecuencia en la decoración de bancos y oficinas jurídicas, donde sugiere permanencia y valor.

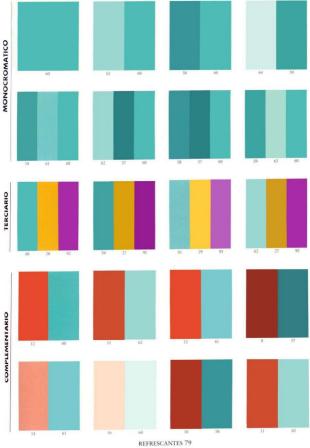

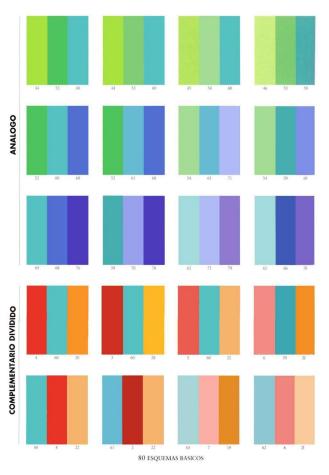

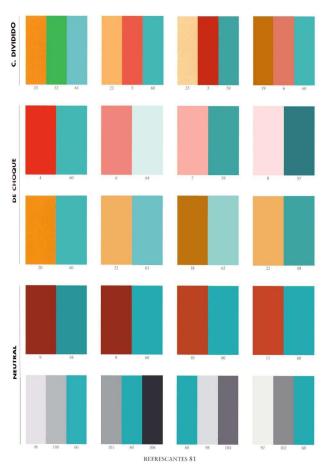

Refrescantes

Las combinaciones de colores consideradas refrescantes incluyen habitualmente al fresco verde azulado, unido a su complemento, el naranja rojizo. El verde azulado o verde oscuro es fresco y tonificante. Se lo utiliza a menudo, en su tono pleno, para describir viajes y tiempo libre. Las combinaciones refrescantes de colores burbujean con ligereza, al mismo tiempo que brindan una sensación de calma tranquilizadora.

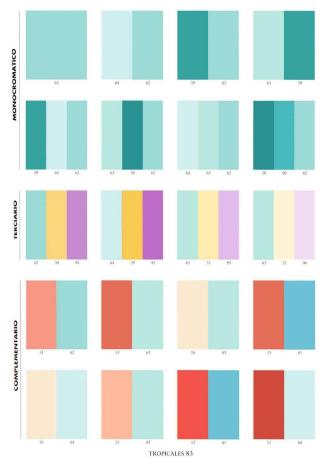

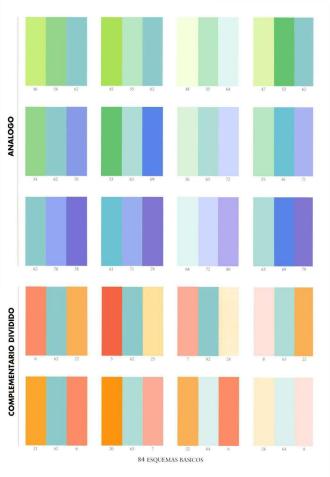
Tropicales

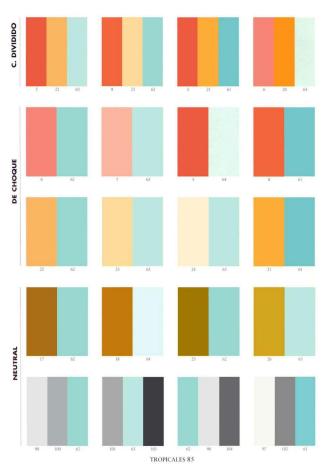
Los tonos tropicales del círculo cromático siempre incluyen el turquesa. El verde azulado se aclara hasta el turquesa por el agregado del blanco, y es el más cálido de los colores frescos. Si uno se limita a los tintes más claros de la familia del verde azulado, logrará incrementar la sen-

sación y el mensaje de tranquilidad.

El uso del naranja rojizo, el complemento del turquesa, es perfecto en cualquiera de estas combinaciones. Como las flores en la naturaleza, estos esquemas de color intensifican cualquier ambiente, y crean un sentimiento de serenidad, libre de tensiones.

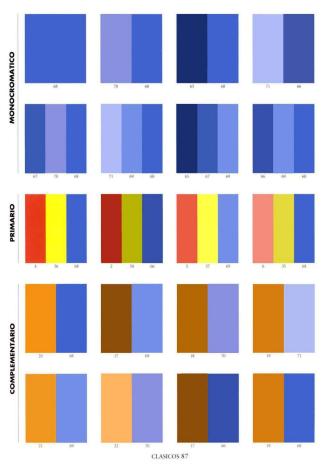

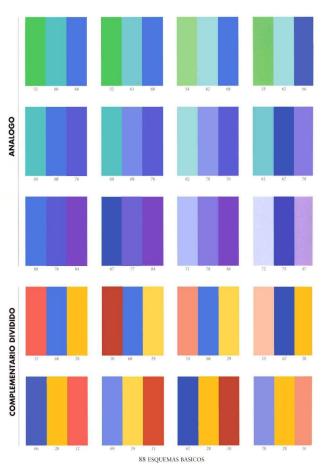
Clásicos

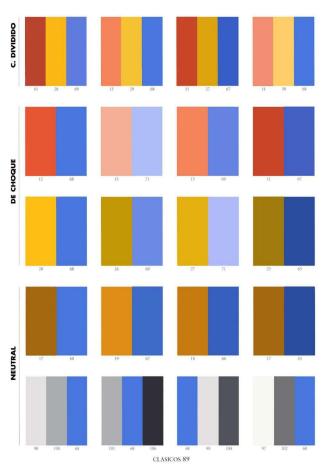
Las combinaciones de color clásicas indican fuerza y autoridad. El azul real intenso es la pieza central de cualquier agrupamiento clásico de colores. Sobresale, aun cuando esté combinado con otros tonos.

Las combinaciones clásicas impli-

can veracidad, responsabilidad y confianza. Debido a su proximidad con el verde, el azul real despierta una sensación de continuidad, estabilidad y fuerza, especialmente en combinación con su complemento dividido, naranja rojizo y naranja amarillento.

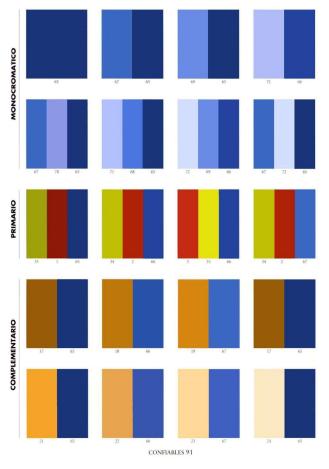

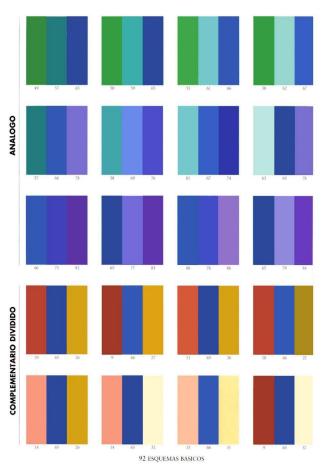

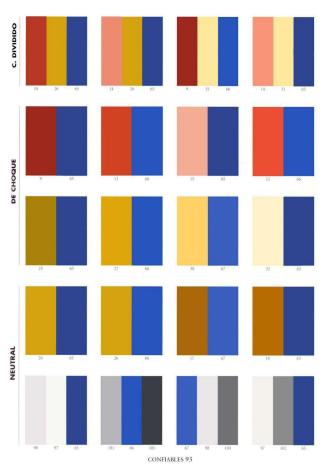
Confiables

Uno de los tonos más ampliamente aceptados es el azul marino. Las combinaciones que utilizan este color se interpretan como confiables y seguras. También contienen un mensaje innegable de autoridad. Los oficiales de policía, de la marina y los funcionarios de

la corte, usan combinaciones de colores que incluyen el profundo y seguro azul marino para imponer autoridad, a través de su apariencia. Cuando se lo acentúa con el dorado y el rojo, el azul marino se vuelve menos severo, pero todavía comunica firmeza y fuerza.

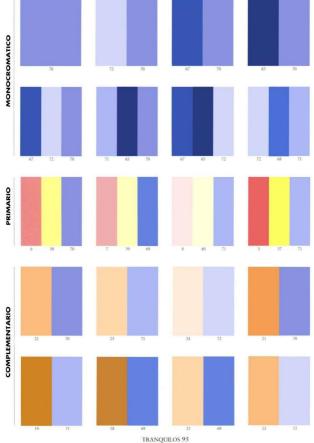

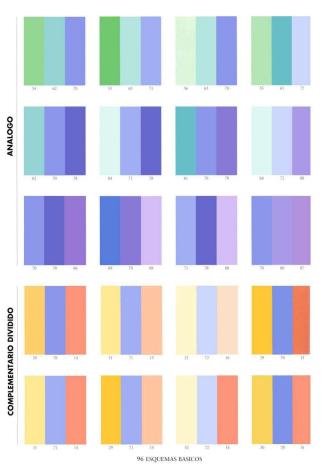

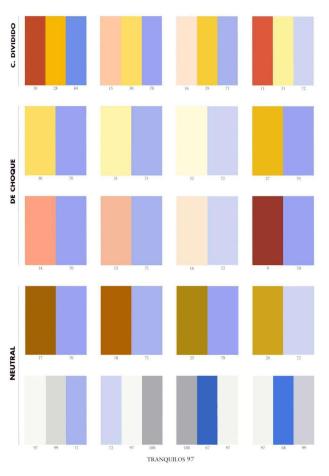
Tranquilos

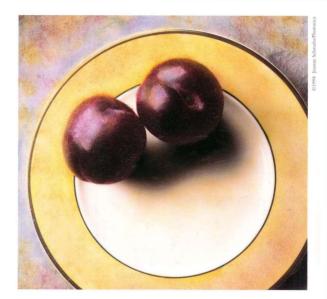
En cualquier ambiente de tensión, el combinar tonos de azul agrisados o aclarados producirá un efecto tranquilizador y descansado. El azul aclarado está en el centro de los esquemas de color que sirven para confirmar, y que son considerados veraces y directos.

Los colores frescos con tintes puedence conservar una sensación de bienestar y paz. Es importante que los complementos y acentos de estos tonos tranquilos sean de valor similar, ya que los tonos que son demasiado vívidos pueden generar una involuntaria tensión.

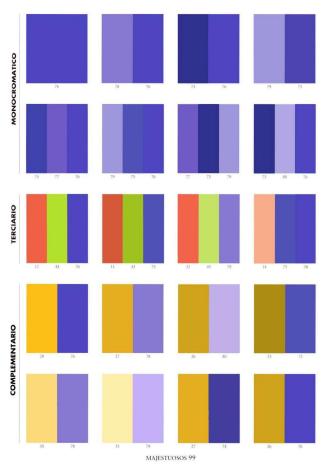

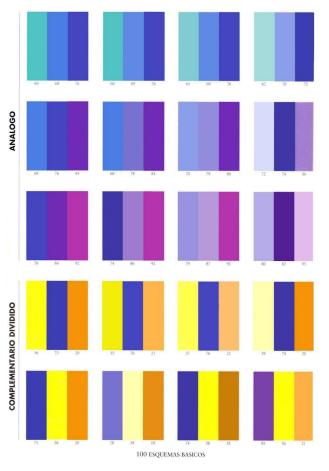

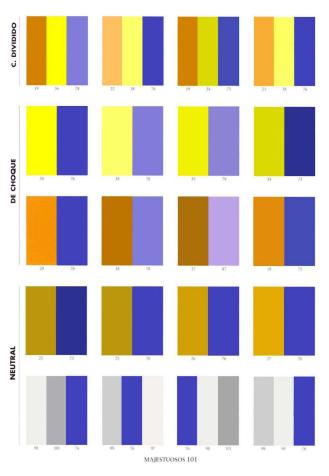
Majestuosos

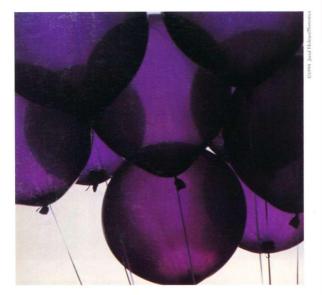
La plenitud del azul combinado con la fuerza del rojo crea el violeta azulado. Es el tono más oscuro del círculo cromático, y no contiene nada de negro que disminuya su poder innato.

Las combinaciones que utilizan este color simbolizan la autoridad y la inspiración regia. Comparado con las ciruelas negro azuladas más profundas del verano, el violeta azulado combinado con su complemento, el naranja amarillento, crea un esquema de color sumamente llamativo. Esta combinación exuberante sugiere la majestad real, y rara vez se la utiliza fuera de un ambiente intimidante.

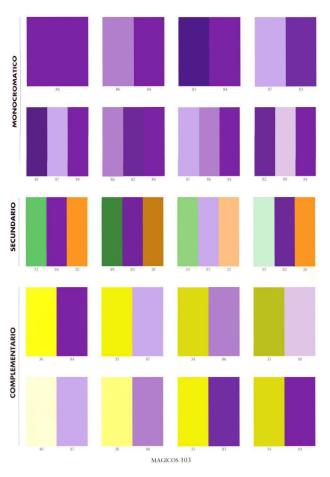

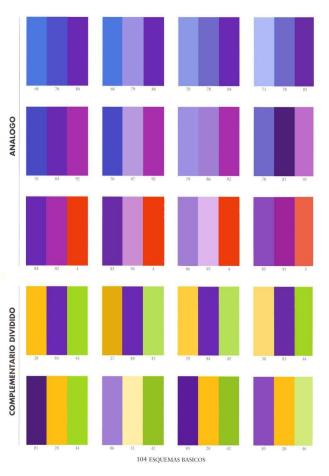
Mágicos

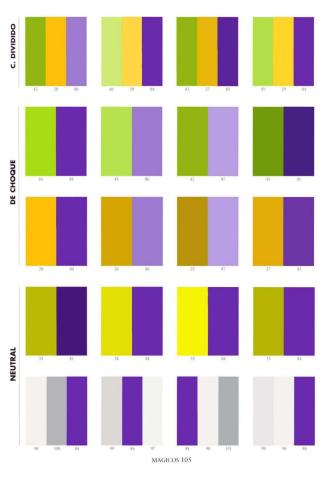
Los elementos de sorpresa y magia se asocian a menudo con el violeta. Por sí mismo, el violeta transmite su propia personalidad impredecible. Con sus compañeros secundarios, el naranja y el verde, el violeta, de cualquier tinte o matiz, se convierte en parte de una combinación excitante, y levemente excéntrica.

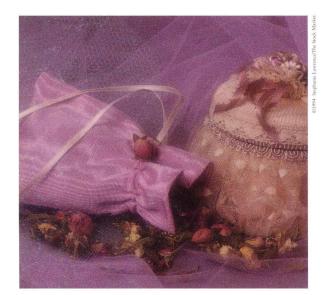
Cuando se lo usa con el chartreu-

se y el naranja amarillento, es extravagante y discordante, hasta chillón. En combinación con su verdadero complemento, el amarillo, el violeta tiene un equilibrio espectral, y se lo puede disfrutar por largos períodos de tiempo. En la moda, se lo considera un color inmaduro, y se lo utiliza para llenar el vacío entre el niño y el adulto.

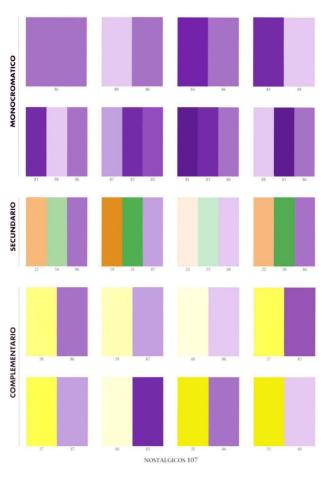

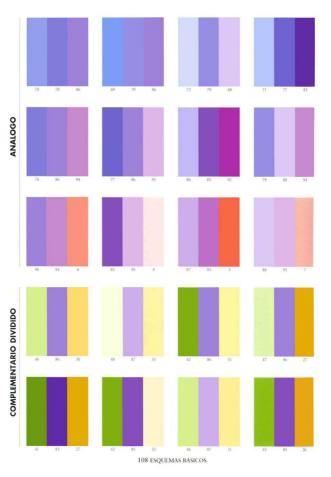

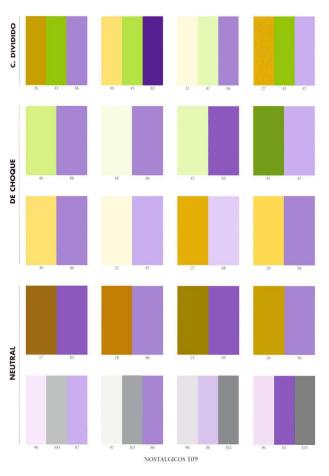

Nostálgicos

Las combinaciones de colores que utilizan el lavanda son frecuentemente consideradas nostálgicas. Recuerdan la era victoriana, y pueden hacernos acordar de momentos de ensueño, poesía e ideales románticos. Más delicado y menos apasionado que el rosa, el lavanda tiene rojo y azul en su estructura violeta. Cuando se lo combina con otros pasteles, el lavanda es el tono sobresaliente, aun con sus acentos apagados.

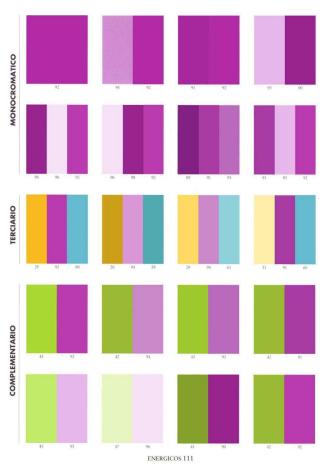

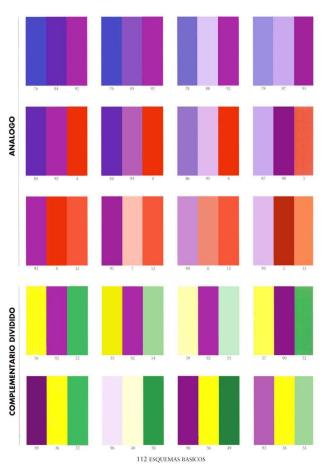

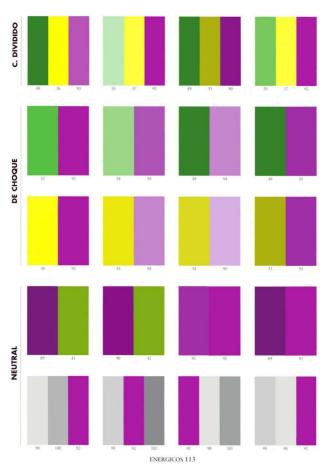
Enérgicos

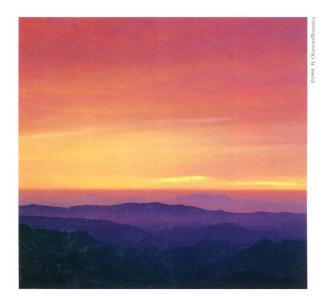
Las combinaciones enérgicas de colores contienen a menudo el violeta rojizo, conocido también como fucsia. Siempre comunica un inconfundible mensaje de actividad. El fuesia, o magenta, tiene una personalidad tan exuberante que, para ser viable, se combina a menudo con su tono complementario, el chartreuse. Una

combinación discordante que utilice el fucsia y el amarillo o el verde, será excitante en el momento, pero limitará invariablemente el efecto general de la combinación, y disminuirá su viabilidad. El verde amarillento, cuando se lo une al fucsia o magenta, incrementa la personalidad entusiasta de este vigorizante color.

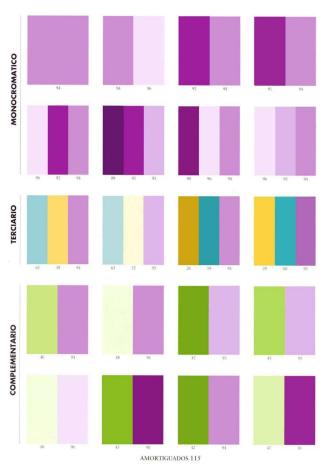

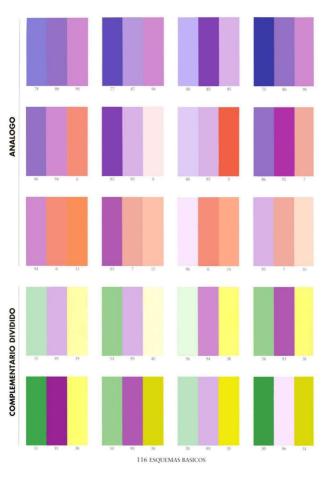

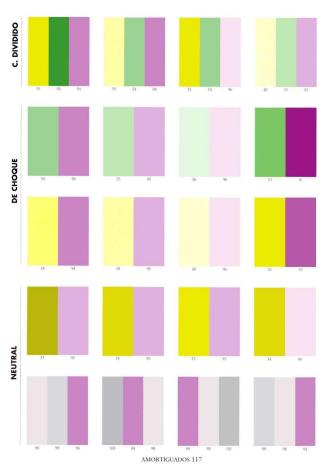
Amortiguados

A diferencia de un esquema de color energético, un esquema amortiguado o agrisado tiene poco contraste. El malva, una mezcla de magenta, gris y blanco, es un color disminuido. El agregado de gris mínimo y blanco a cualquier tono brillante, da como resultado variaciones amortiguadas y delicadas, que incluyen los azules agrisados y los verdes agrisados. El

malva, combinado con otros tintes y matices, parece ser subestimado y opaco. Una chispa de color, en la forma de su complemento, o un tono más vívido que el original, se debe agregar para volver a la vida a estos tonos suaves. Para conservar la naturaleza amortiguada de los colores similares, se deben utilizar los matices frugalmente.

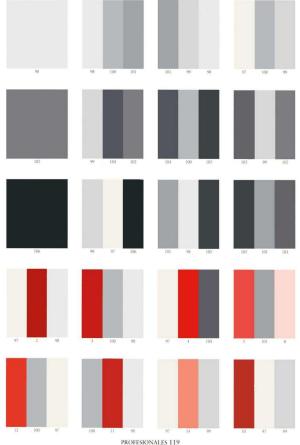

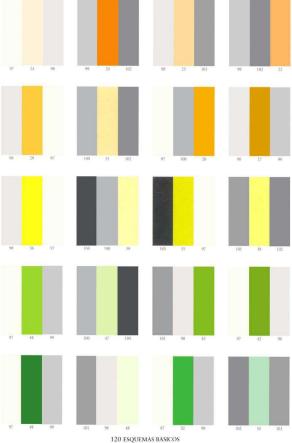
Profesionales

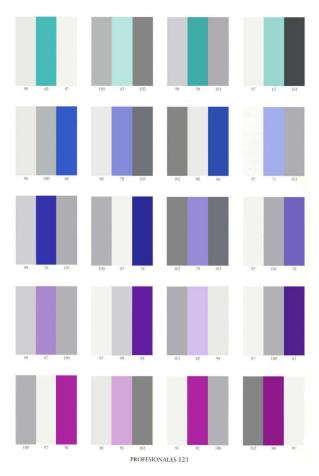
En el mundo del profesional de los negocios, el color se evalúa con mirada escrutadora. En la moda, la palabra "profesional" ha llegado a significar grises y negros tonales, porque estos colores carecen de características personales y son verdaderamente neutrales. Los grises caldeados, sin embargo, son

fondos perfectos para tonos brillantes como el rojo, el verde oscuro, el naranja. Los esquemas basados en el gris acromático, combinado con acentos vívidos, se vuelven neutros acentuados.

El gris no es excitante, pero es práctico. Envía un mensaje sobrio, con un mínimo de humor.

Tendencias del color

¿Qué son las tendencias del color?

Los profesionales de los campos de la investigación del color, el mercado del color, la publicidad y el marketing, así como los vinculados al diseño gráfico, la moda, la decoración de interiores y el diseño industrial, hacen selecciones y llegan a un consenso acerca de qué colores tendrán éxito y estarán de moda en los años siguientes. Esta predicción del color se traduce en "tendencias del color". Por ejemplo, las alfombrillas ásperas de color narania de los sesenta y los refrigeradores color aguacate de los setenta, eran algunos de los productos que reflejaban las "tendencias del color" de esas décadas. Junto con las indicaciones económicas y culturales actuales de los mercados comerciales, la negociación de los productos, los ingresos medios y la jerarquía social, las decisiones acerca de las tendencias del color también se basan en la introspección psicológica acerca del uso del color. Las elecciones de color son de importancia vital para todas las ventas al por menor, productos v servicios. En toda nación industrializada, el color es un gran negocio.

Elegir colores que den por resultado cambios en los mercados de consumo, es un campo altamente especializado. La Asociación para las Instrucciones Internacionales del Color (AICD), ubicada en Alexandria, Virginia, es una de las encargadas de fijar tendencias del color que tengan efecto en un gran número de industrias. La AICD realiza conferencias internacionales y talleres para asegurar exactitud en el rastreo de las tendencias predecibles del color. El Drazo de marketing de la AICD.

el Grupo de Marketing del Color, prevé con un adelanto de tres años, dando mucho tiempo para implementar el diseño y la fabricación de productos clave de la industria en colores nuevos y definitivos.

Una segunda organización, la Asociación del Color de los Estados Unidos (CAUS), con sede en la ciudad de Nueva York, se especializa en predicciones del color para la moda, el diseño de interiores y las industrias ambientales. Un panel compuesto por de ocho a doce especialistas en el color, se reúne anualmente para determinar el impacto actual de las tendencias del momento. Las tendencias del color están estrechamente vinculadas con la economía y, como resultado, las estrategias de mercado y publicidad son afectadas cada vez que emerge un nuevo color o combinaciones de colores en el mercado mundial. La tendencia del color se hace parte del vocabulario de los medios, transmitiendo un "mensaje de color" al mundo por medio de la televisión y las impresoras.

Cuando los consumidores se sienten cómodos con el color en la vida cotidiana, los analistas buscan combinaciones de colores nuevas y más excitantes para estimular sus emociones y producir necesidades. Esto se interpreta a menudo como "algo nuevo" o "con estilo". Un esquema de color compatible con una industria puede no ser agradable o viable en otra. Para compensar esta situación y conservar la exactitud de la elección, los analistas del color harán recomendaciones paralelas o específicas para la moda, la industria o el uso en los ambientes interiores.

Las tendencias del color antes...

En general, los tintes pasteles del verde el azul y el narania, prominentes por décadas en la mayor parte de los productos interiores, han dado paso recientemente a los colores brillantes y a los matices cálidos v sutiles. Los tintes suaves v medianos han sido reemplazados por tonos de vívidos rojos y amarillos, y los tonos parecidos a alhaias del zafiro y la amatista Estos tonos se ven con mucha frecuencia en productos destinados a los sectores pudientes, tales como la ropa de fiesta v telas caras para el hogar. Llevan una aureola de riqueza y distinción cultural. Se han ido los grises oscuros y sofisticados del pasado reciente. Han sido reemplazados por metales bruñidos de oro y cobre, combinados con ricos tonos rojizos de borgoña, terracota y herrumbre.

Los colores prominentes hoy y para

los años por venir no son pasteles apagados, sino los tonos vibrantes del magenta, el turquesa y el oro.

Se los utiliza en algunos productos manufacturados, en interiores y en la moda. Es exacto decir que los rojos, verdes y azules de color plenamente saturado, y los matices oscuros, cálidos y lustrosos como el borgoña, el verde cazador y el azul marino, serán elecciones fuertes para el futuro previsible.

El rojo les presta excitación a los guardarropas, los accesorios y los artículos de lujo, y es el favorito tanto de los hombres como de las mujeres. Los vibrantes verdes profundos se utilizarán como importantes acentos de color en la moda, los interiores privados y lugares de negocios. Los azules oscuros y los cálidos terracotas serán vistos en restoranes y lugares públicos. Acentuados por un contrastante blanco brillante, o naranja amarillento cremoso, estos colores generan

una sensación de cálida elegancia, e incrementan el espacio interior.

La industria

Los automóviles siguen reflejando profundos tonos vibrantes de verde azulado, rojos y metálicos cálidos, un desarrollo del color que indica una economía en ascenso. Cuando la economía es inestable o está en una pendiente descendente, los automóviles se pintan habitualmente en colores indescriptibles pero seguros, tales como los grises y los tostados.

Otro factor, en la ecuación de la elección del color en los productos industriales, es la presencia emergente de las mujeres como "grandes compradoras". Ahora, las mujeres compran automóviles con tanta frecuencia como los hombres. Habiendo estado durante mucho tiempo en la demanda de la industria, los colores conservadores están dejando ahora lugar como para prestar oido, en ella, al turquesa más activo y al

cálido metálico. Esta tendencia se refleja también en los esquemas de color colaterales y complementarios de los interiores de los automóviles.

Los refrigeradores, lavadoras y secadoras, los lavavajillas y los artefactos domésticos más importantes siguen siendo de color blanco estéril o el cálido peltre utilitario. Estos "no-colores" se están haciendo cada vez más populartes a medida que las mujeres pasan menos tiempo en el hogar. En lugar de los pasteles claros, se usará el blanco lustroso brillante como tono dominante, y como un acento en los ambientes domésticos.

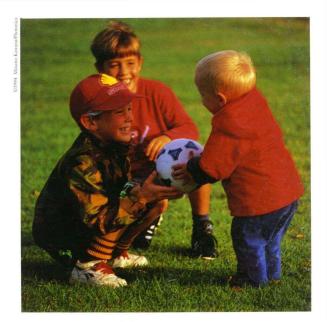
La moda

Según los grupos del mercado del color, la línea entre las preferencias de color de hombres y mujeres ha desaparecido. Todos los colores de moda son aceptables ahora para la ropa de los hombres y la de las mujeres. Esta tendencia se pone en evidencia a través de los hombres que usan, confiadamente, accesorios de brillantes colores. Siguiendo en esta dirección, los poderosos rojos y violetas plenamente saturados, con tonos apagados azulados, son los colores cuya elección está pronosticada para ambos sexos.

Los pronosticadores dicen que los colores de la ropa, independientemente de la estación, serán brillantes y con mayor lustre, volviendo obsoletos a los incoloros mates del pasado. Aunque el negro sigue siendo el "color de la elección" en la ropa para la mujer joven adulta, los accesorios y ropa de uso exterior en colores vivaces,

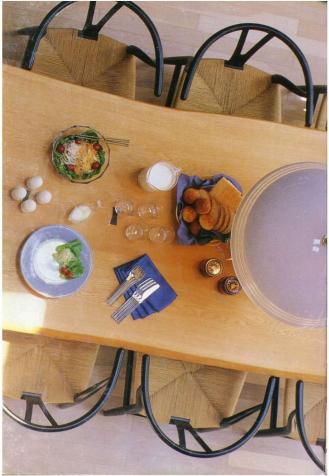

son aceptables. Cantidades de brillo y abalorios en las telas neutralizan la personalidad habitualmente hostil del negro, dándole una apariencia más vivaz.

Las sedas y tafetas brillantes en magenta, verde azulado y naranja amarillento surgirán como alternativas para la mujer adulta. La confianza necesaria para usar combinaciones vivaces de colores aumentará a medida que las mujeres sigan adquiriendo más poder en la fuerza laboral. Los verdes grisáceos oscuros y los marrones rosados están pronosticados para la ropa de la moda de invierno, combinados con verde azulado, negro brillante y metálico cálido, para acentuarlos.

La ropa de los niños, siempre un actor importante en la industria de la moda, se ha librado de pasteles y colores suaves y continúa en la tendencia de color pronosticada. Los tonos primarios vívidos —azul, rojo y amarillo— son los colores favoritos de los niños. Brillantes acentos en naranja y púrpura se agregarán al uniforme del tradicional azul denim en el mercado de los niños y los adolescentes,

creando un complemento reconocible.

La industria de la moda deportiva continuará usando colores vivos, pero la apariencia de neón del pasado está dando paso a una paleta brillante más estándar. Rivalizando por el dominio en este campo, el verde azulado, el violeta y el naranja rojizo en saturación completa compiten con los rojos y azules en boga.

Interiores

Una tendencia importante en el color de los interiores es el naranja amarillento o azafrán, en plena saturación, así como en tintes cálidos, de mucho cuerpo. Este tono se verá en las paredes y los materiales cubre-paredes, en los cielorrasos y en el tratamiento de las ventanas. El naranja amarillento crea un ambiente cálido y acogedor v transmite elegancia cuando se lo combina con los ricos violetas azulados, los azules profundos y los acentos cremosos sacados del blanco. Reemplaza a los amarillos claros chatos y tintes pálidos del pasado. Los interiores hogareños, las zonas de comer y los interiores de los restoranes usarán variaciones de este tonificante tono amarillo cálido.

Los tonos en azules majestuosos, de ricas alhajas, que incluyen los verdes azulados y los violetas azulados, se verán en los interiores, así como en la moda del otoño y en los automóviles. Los azules y verdes pálidos no se verán ya como reposados, sino como helados y hostiles. Los pasteles con tonos apagados y valores medios están reemplazando a los verdes grises opacos y los azules grisáceos de los ochenta.

Los neutros serán marrones rojizos, que irán de lo cálido a lo suave. Los tonos y valores más profundos del terracota, un resultado de la influencia de la tendencia "natural": con reminiscencias del Sudoeste actual norteamericano han tomado la delantera. Los aburridos neutros arenosos del pasado serán reemplazados por los tostados rojizos del desierto, subrayados por matices de rojos terrosos, azules y verdes.

El pino, la haya y el cerezo natural dosinan la paleta de colores de los interiores de madera. Estas maderas que salen del blanco y el amarillo pálido, funcionan bien en combinación con alfombras y tapizados de variados y superpuestos diseños de brillantes colores. Estos pisos y muebles claros hacen espaciosas tanto las habitaciones pequeñas, como las más grandes.

Los textiles, las telas afines y las cubiertas para pisos se centrarán en combinaciones análogas de los tonos vivaces del rojo, el verde, el azul y el naranja amarillento. Una coordinación de estos elementos interiores le permitirá, al diseñador, crear una interesante y unificadora clasificación de texturas y esquemas. Ahora se dispone de más opciones que la aplicación de un solo color en todo el diseño de la zona del living room u otro espacio interior.

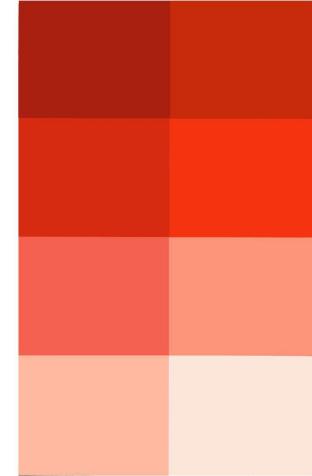
La importancia de los pronósticos y tendencias del color

El cambio del color afecta a miles de industrias, y también afecta a los artistas, artesanos, fabricantes, proveedores, vendedores y los servicios de apoyo, desde las mesas de dibujo y las computadoras, hasta el hogar o el lugar de trabajo. Un nuevo color o esquema de color le da vida nueva a un producto viejo. También les da vida a muchas industrias colaterales responsables de introducir el último grito de la moda.

La economía mundial depende de la viabilidad del producto así como de su "comprabilidad", si el producto tiene buena venta, es seguro que el pronóstico del color, y por lo tanto las tendencias del color, tuvieron un gran papel en ella y pueden haber definido las tendencias del color para la década.

Carta de conversión

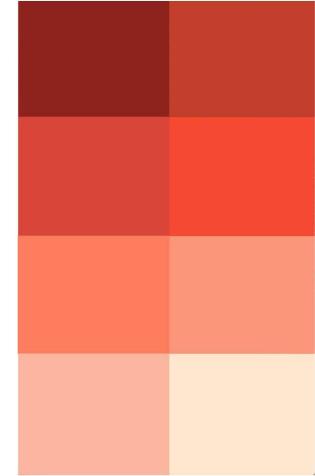
	Color	Cyan		Yellow	Black	Co		Magenta	Yellow	Black
	No.	C	М		K	Ne		M		K
	1	0	100	100	45	■ 5-		0	55	0
	2	0	100	100	25	5.5		0	35	0
	3	0	100	100	15	50		0	20	0
	4	0	100	100	0	5		0	40	45
	5	0	85	70	0	58		0	40	25
	6	0	65	50	0	59		0	40	15
	7	0	45	30	0	6		0	40	0
	8	0	20	10	0	6		0	30	0
	9	0	90	80	45	6.		0	25	0
-	10	0	90	80	25	6.		0	20	0
-	11	0	90	80	15	6-		0	10	0
-	12	0	90	80	0	6.		60	0	45
-	13	0	70	65	0	6		60	0	25
-	14	0	55	50	0	6		60	0	15
-	15	0	40	35	0	6		60	0	0
-	16	0	20	20	0	69		50	0	0
=	17	0	60	100	45	70		40	0	0
-	18	0	60	100	25	7		25	0	0
-	19	0	60	100	15	7:	30	15	0	0
-	21	0	60 50		0			90	0	45
-	22	0		80 60	0	7.		90	0	25
-	23	0	40 25	40	0	7	100	90	0	15
-	24	0	15	20	0	7		90 80	0	0
-	25	0	40	100	45	7		65	0	
-	26	0	40	100	25	79			0	0
-	27	0	40	100	15	8		55	0	0
=	28	0	40	100	0	8		40 100	0	45
-	29	0	30	80	0	8:		100	0	25
-	30	0	25	60	0	8		100	0	15
•	31	0	15	40	0	84		100	0	0
	32	0	10	20	0	8		85	0	0
	33	0	0	100	45	86		65	0	0
-	34	0	0	100	25	8		50	0	0
•	35	0	0	100	15	8		30	0	Ö
	36	0	0	100	0	89		100	0	45
	37	0	0	80	0	9		100	0	25
	38	0	0	60	0	9		100	0	15
	39	0	0	40	0	9		100	0	0
	40	0	0	25	0	9		80	0	0
1	41	60	0	100	45	9	1 25	60	0	0
	42	60	0	100	25	9		40	0	0
	43	60	0	100	15	90	5 10	20	0	0
	44	60	0	100	0	9	7 0	0	0	10
	45	50	0	80	0	98	3 0	0	0	20
	46	35	0	60	0	9		0	0	30
	47	25	0	40	0	10		0	0	35
	48	12	0	20	0	■ 10		0	0	45
4	49	100	0	90	45	■ 10		0	0	55
	50	100	0	90	25	10		0	0	65
	51	100	0	90	15	10		0	0	75
	52	100	0	90	0	10		0	0	85
1	53	80	0	75	0	10	6 0	0	0	100

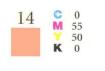

C 0 M 90

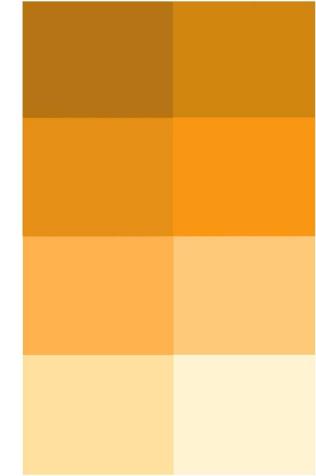
K 45

80

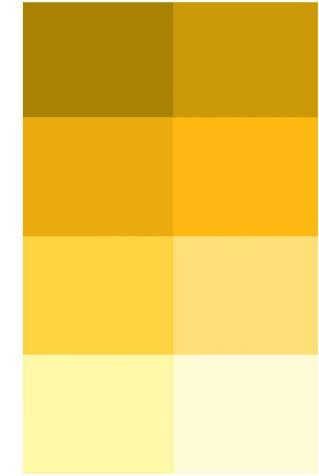

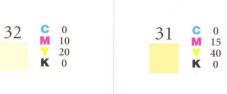

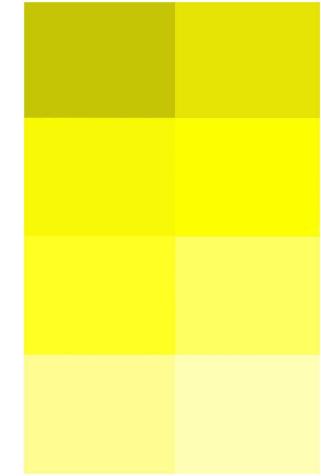

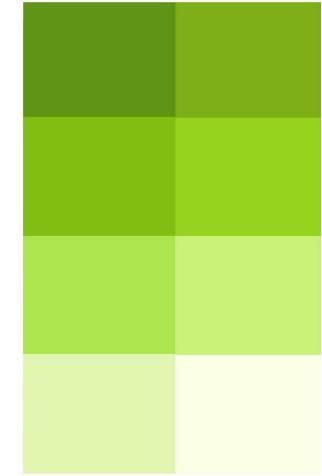

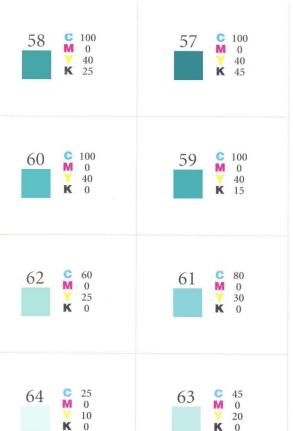

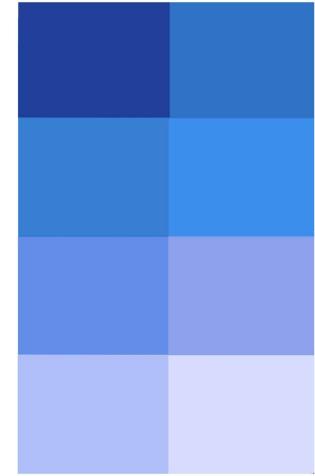

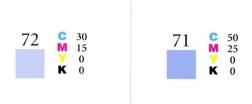

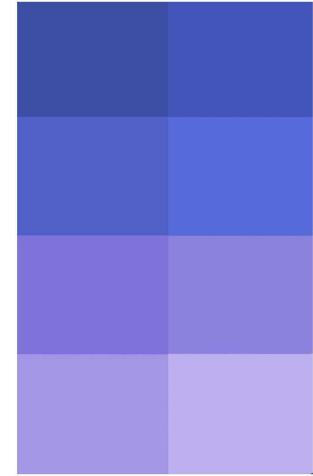

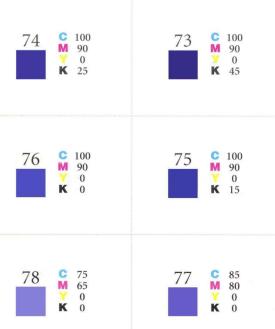

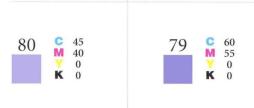

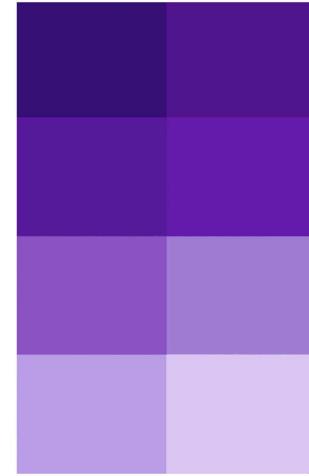

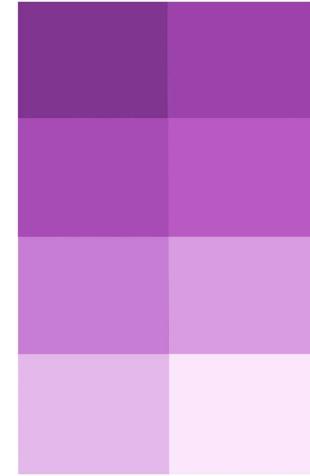

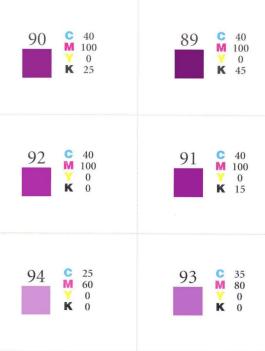

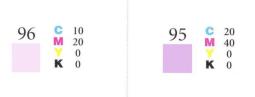

Reconocimientos

Agradecemos por sus fotografías a:

Ford Motor Company Research and Engineering Center P.O. Box 2053 Dearborn, MI 48121-2053

FPG International 32 Union Square East New York, NY 10003-3295 212-777-4210

Sam Gray Photography 23 Westwood Road Wellesley, MA 02181 617-237-2711

Geoffrey Gross 40 West 27th Street 12th Floor New York, NY 10001 212-685-8850 Hing and Norton 24 West 30th Street, 8th Floor New York, NY 10001 212-679-5933

Hornick/Rivlin Studio 25 Drydock Avenue Boston, MA 02210 617-482-8614

The Image Bank 111 Fifth Avenue New York, NY 10003 212-529-6700

Index Stock Photography, Inc. 126 Fifth Avenue New York, NY 10011 212-929-4644

Kravet Fabrics — Fabrics, Wallcoverings, Trimmings, Furniture 225 Central Avenue South Bethpage, NY 11714 516-293-2000

Mercedes-Benz of North America, Inc. One Mercedes Drive P.O. Box 350 Montvale, NJ 07645-0350

Metropolitan Home 1633 Broadway New York, NY 10019

Photonica New York 141 Fifth Avenue Suite 8 South New York, NY 10010 212-505-9000

Pottery Barn Williams-Sonoma, Inc. 100 North Point Street San Francisco, CA 94133 415-421-7900

Schumacher 79 Madison Avenue New York, NY 10016 212-213-7908 Stock Imagery 711 Kalamath Street Denver, CO 80204 1 -800-288-3686

The Stock Market 360 Park Avenue, South NewYork, NY 10010 212-684-7878

Tony Stone Worldwide 233 East Ontario Street Suite 1200 Chicago, IL 60611 1-800-234-7800

Superstock Deerwood Park Jacksonville, FL 32256 904-565-0066

Dan Wagner Photography 231 29th Street Suite #307 New York, NY 10001 212-279-4042

Guía para la combinación creativa de colores

La armonía en el color - Nuevas tendencias es una herramienta de inestimable valor para todo aquel que trabaje con color. Del diseñador gráfico al decorador de interiores, del diseñador de modas a quien realiza arreglos florales, este libro ayuda a profesionales y amateurs a crear efectivos esquemas de color para cualquier proyecto.

- Al vincular específicos estados de ánimo con colores y esquemas, permite obtener originalísimas soluciones a problemas de color y diseño.
- 12 tonos básicos en 94 tintes y matices dan más de 1.400 combinaciones en esquemas de uno, dos y tres colores.
- Vívidas fotografías en color ilustran diferentes combinaciones de color.
- Diversas muestras de color y una carta de conversión aseguran las más fáciles y exactas referencias.
- Incluye también lecciones básicas de teoría del color, sencillas y claras.